

教 学 画 室 系 列 丛 书

靳秀红画室

水粉教学

JIN XIUHONG STUDIO

靳秀红 著

河北美术出版社

教学画室系列丛书

靳秀红画室

水粉教学

靳秀红 著

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

靳秀红画室:水粉教学/靳秀红著.—石家庄:河北
美术出版社,2005.1

(教学画室系列丛书)

ISBN 7-5310-2310-5

I.靳... II.靳... III.水粉画:静物画—技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 133336 号

教学画室系列丛书

靳秀红画室 水粉教学

JIN XIUHONG HUASHI SHUIFEN JIAOXUE

靳秀红 著

出版发行:河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码:050071

制 作:石家庄艾迪广告有限公司

印 刷:深圳华新彩印制版有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/12

印 张:5

印 数:1~5000

版 次:2005年1月第1版

印 次:2005年1月第1次印刷

定 价:32 元

花卉 52cmx42cm 周利宾

靳秀红画室—水粉教学

目 录

一、对色彩课教学的体会	1
二、靳秀红水粉静物作品	3
三、水粉静物写生的方法步骤	14
四、画室学生作业赏析	22
五、课堂作业点评	45

一、对色彩课教学的体会

水粉静物画与其他画种如水彩、油画一样,在我国画坛十分活跃,它以独立的艺术价值和独具魅力的艺术表现力及低廉的材料、工具的轻便灵活性,深受广大美术爱好者的喜爱。水粉静物写生是学习和掌握色彩规律最便捷的方法,也是考察学生专业基础水平的一个方面。近年来已成为各大美术院校高考中的必考科目之一,也是新生入校必须学习和掌握的一门基础课程。今天就色彩教学我想谈谈多年来教学实践中的几点体会。

第一,一幅好的色彩静物写生作品,它是物体结构、物体相互间的素描关系与色彩关系有机结合的体现。物体结构的塑造和表现需要有扎实的、系统的素描造型能力训练,所以素描是画好水粉静物画的前提条件,也是提高造型能力的基础,没有经过严格的素描训练画出来的色彩静物画也仅仅是色彩的拼凑,更谈不上对物体结构的塑造。因此,在色彩课训练之前,必须安排适量的素描课,有利于学生对物体结构的理解和掌握,加大素描能力的训练,为更好地画好水粉静物画打下坚实的基础。况且素描只是把看到的五颜六色的物体用单一的色笔——铅笔,加以黑、白、灰去塑造形体,较色彩更容易掌握,现在的学生往往对色彩感兴趣而忽略甚至厌烦严格的素描训练,结果欲速则不达,想快反倒慢了,很不利于色彩课教学的顺利进行,所以必须引导学生充分认识素描训练的重要性,重视加大素描课的力度。

第二,静物的组合本身就是作画者的创意体现。比如选什么静物,不同类型的物体如何组合,蔬菜类、水果类或玻璃器皿类等怎样搭配更为合理,包括他们之间的素描关系、色彩关系以及不同角度的构图,哪个面都要考虑到,不是随意的摆放,是经过精心构思和筛选的,是对画面效果有一定预见性的体现。就像做一盘色、香、味俱全的可口菜,学生们没有亲历这种过程,自然也没有这种感受,老师摆什么他们画什么,变得麻木和被动,画画也成了简单的重复,很难唤起学生的内心深处急欲表达的欲望,也自然无法表达出具有感染力的艺术作品。所以我觉得摆的好与坏、合理与不合理要让学生们主动参与,老师最后调整。实际上静物的选择就是我们日常生活中的那些物体,没有什么特别的。只是需要你的再创作,如何把它们组合安排在一起。选择静物与组合静物的过程,不但可以调动学生的积极性,还可以挖掘出他们的创作潜能,提高他们的作画兴趣,这就是他们学习艺术最良好的开端。他们会为自己所选的静物而感动,更会主动地去把自己的创作意图表现出来,并会在这种交替中不断地学习,在学习中积累知识和经验,这对学生将来的发展不仅仅是奠定了基础,提高了效率,还会把这个良好的习惯变为创作的能动性带入自己的艺术生涯并受益终生。

作者在学生作范画

画室教学场景

第三，作画过程中画面有时会出现一些你意想不到的特殊效果，虽然看似偶然，其实仔细想来这也是作者在许许多多的作品积累中自然而然的流露，不是你事先安排好好的，也不是想到能画出来的。要知道哪儿画得好，哪儿画得不满意，哪儿该保留，哪儿该修改，就要用心去看、去画、去思考、去总结，要靠平时对物体造型能力和各种绘画技法技巧的掌握与运用，要靠平时经验的积累以及不断提高个人的艺术鉴赏能力和审美标准去体会和发现。偶然的画面效果会让你兴奋不已，会让你产生许多联想，给你很多启发，甚至会唤起作者某种潜能，通过你的笔，颜色的堆砌，赋予作品以精神内涵，并充满着富有生命的一种内在张力，满足观赏者的审美情趣，这样的作品才更具感染力。所以作者要注意发现自己画面中的这种偶然效果，并借此发挥自己的优势，创作出更完美的艺术作品，起到事半功倍的效果。

第四，要注意画面最后的调整阶段。这一阶段要多观察少动笔，每一笔都要慎重，因为任何一个部位颜色的改变都会相应的影响到其他物体色彩结构的变化，因为不同颜色的物体只要组合在一起，那么他们中的每一个色块都相互影响，相互作用，相互制约，整体与局部之间、局部与局部之间就形成了色彩关系，不管怎样变化，变化再丰富都必须统一在大的色调当中。比如一组红色调的静物中，你把青苹果画得太绿太纯，那这块颜色就会产生不协调的感觉，只有把它改为发黄的暖绿，才能同暖色调产生联系，彼此呼应，使色彩成为有机的整体，既有对比又协调统一。所以只有在统一的色调中变化，才能感觉舒服，才能构成一幅完美动人的画面。

同时，要特别注意水粉颜色的特点。虽然湿画法可与水彩画的效果相媲美，干画法又与油画相类似，既厚重遮盖力又强，但水粉颜色在干与湿两种不同状态下，其色彩的纯度和明度的变化非常大，不易把握，不是画亮了就是画重了，如果在原有的底色上反复不断地修改，其颜色本身的纯度和明度就会降低，甚至发灰、发粉、发脏，反复修改颜色自然也是越堆越厚，很容易龟裂，甚至脱落，所以水粉作业不适宜反复修改，要尽可能画的差不多，并在学习中不断了解和掌握水粉颜色的特性及其规律。当然在需要修改又没有把握的情况下，尤其初学者可在你画面中需要调整的部位，用干净笔蘸点干净水在修改部位轻轻过一下，把纸弄湿，切忌来回用笔，然后把调好的颜色画上去，这样在纸和色都湿的情况下修改，待干后画面变化不会太大也不至于用笔生硬。

第五，提高艺术鉴赏能力是学习美术必不可少的学习内容之一。只有通过看幻灯、看画展、欣赏画集，具体地分析研究名家名作的色彩结构、表现手法以及作品的精神内涵，才能提高学生们的鉴赏水平，不断认清自己，使自己的审美趣味和专业水平上升到一个新的高度。临摹大师们的经典作品，是更直接的汲取前人的成功经验最便捷可行的有效途径，它比创作和直接写生简单，省去了观察、理解、分析、组织画面及画面色调的复杂环节，初学都可先临摹再写生，再临摹再写生，会起到事半功倍的效果。

二、靳秀红水粉静物作品

水粉静物画是我多年来经常画给学生做示范,不断研习的画作,在做画过程中深感不断探索的艰辛和乐趣以及水粉画独特艺术语言的魅力。这里挑选出来的作品是我不同时期的一些侧重以教学而且比较适合当前学生借鉴的作品。有着明显的习作性和明确的教学规范性,希望对读者有一定的帮助。

铜壶 40cmx52cm 靳秀红

花瓶 52cmx40cm 靳秀红

琴女 52cmx39cm 靳秀红

炉灶 40cmx52cm 靳秀红

陈旧的铝锅 40cmx50cm 靳秀红

瓷瓶与水果 40cmx53cm 靳秀红

陶罐与苹果 41cmx52cm 靳秀红

花衬布上的静物组合 40cmx52cm 靳秀红

罐子与切开的面包 50cmx60cm 靳秀红

玻璃制品静物组合 54cmx60cm 靳秀红